

СУЩНОСТЬ ИСКУССТВА

Инейкин Александр Сергеевич

студент УлГТУ, РФ, г. Ульяновск

Осипов Алексей Владимирович

студент УлГТУ, РФ, г. Ульяновск

Волков Михаил Павлович

научный руководитель, д-р филос. наук, проф. кафедры «Философия», декан гуманитарного факультета УлГТУ, РФ, г. Ульяновск

Многие думают, что искусство есть нечто отличное от природы, но было бы лучше сказать, что искусство является завершением природы. Можно спросить, как человек может улучшить природу, данную Богом, но факт в том, что Сам Бог через человека заканчивает свое творение в искусстве. Различные элементы средств Божьи, такие как деревья и растения и т. д. — Его инструменты, через которые он творит, так и искусство, являющееся средством Бога, через которое Сам Бог завершает Свое творение.

Нет сомнений в том, что так называемое искусство не обязательно является искусством. Глядя на истинное искусство, человек способен увидеть реализацию молитвы: «да будет воля Твоя и на земле, как на небе». На протяжении всего творчества, от одной вещи к другой, Творец работал в процессе эволюции. Творческие способности по-прежнему работают через человека, и, таким образом, искусство является последним шагом в создании. Хотя на самом деле все, что человек создает, научное или художественное, искусство, те объекты, которые производятся с чувством красоты и которые вызывают к чувству прекрасного в человеке, являются главным выражением этой творческой способности.

Помимо того, что искусство — творческая сила Бога, искусство, также, — выражение души художника. Художник не может дать то, что он не собирается давать, хотя человек игнорирует то, как он это делает. Душа художника воспринимает и производит только то, что она признает. После того, как человек понял, что художник не только производит, но и мыслит, для него не будет сложным увидеть в художнике душу. Искусство в цвете, в линии — не что иное, как отголосок его души. Если душа художника переживает пытки, его картина дает нам чувство благоговения; если душа художника наслаждается гармонией, то мы увидим гармонию в цветах, в линиях. Что это означает? Это означает, что душа работает автоматически через кисть художника. Художник глубже тронут красотой, так как его душа мыслит извне, делая более привлекательной эту красоту для тех, кто видит свою работу.

Что в линии и цвете такого, что оказывает влияние на человеческие способности? Вибрации, исходящие от цвета, оказывают влияние на центры трепета, центры интуиции, скрытые в теле. Человек смотрит на цвет и сразу ощущает восторг от него. Различные цвета производят разные степени вибрации, поэтому их влияния тоже разные. Тем не менее, в то время как один человек может быть открытым для этого влияние, на другого цвета оказывают малое впечатление. По той же причине, женщины более чувствительны к цвету и линиям, чем мужчины. Женщина реагирует на природу выразительнее, поэтому она чувствует цвета легче, чем человек, склонный к их отражению. Также, человек тонкой натуры с пробуждённой интуитивной способностью будет реагировать на цвет, в то время как человек, у которого способности еще не открыты, нет.

Яркие цвета производят более четкие вибрации. Их эффект заметен более, чем в мягких тонах, и поэтому вполне естественно, что яркие цвета могут произвести впечатление на всякую душу. Для того чтобы отличить впечатление от мягких тонов, простота смысла не требуется. Например, простые слова обывденного языка понимаются кем-либо, но более тонкие оттенки, скрытые за словами, понимают не все. Поэтому цвет, являющийся только цветом и ничем большим для простых людей, имеет свое особое значение для человека с прекрасным развитым чувством.

Гармония цвета основана на одних и тех же принципах, что и гармония музыки. Причина в том, что музыка — это звуковые колебания, в то время как цвет — видимая форма колебаний. С метафизической точки зрения, цвет имеет большое значение в жизни человека. Первое, что следует понять по отношению к цвету это то, что различные цвета происходят из сущности света. Все цвета — различные степени света, но так как есть три аспекта света, это иногда ведет к путанице в сознании тех, кто не придавал этому вопросу внимания. Первый из аспектов света проявляется через цвет — это сияние самого цвета. Следующий аспект проявляется, когда солнце или что-то еще бросает свой свет на цвет, а цвет отвечает на этот свет. И третий — свет от глаз, которые видят. Любой из аспектов свой для каждого человека. Не только потому, что степень света для каждого человека разная, свет, падающий на него тоже разный, и степень цвета отличается, но также и потому, что элемент, представляющий цвет, вызывает определенную степень ответа у индивидуума.

Согласно мистической идее, есть четыре основных элемента: земля, вода, огонь и воздух, и нечеткий элемент — эфир. Они не являются элементами в том смысле, в котором ученые используют это слово, а в смысле того, что мистика им придает. Все эти элементы находятся в организме человека, в его сознании и глубоко в себе. Все здание индивидуального существования построено с помощью этих пяти различных элементов. Вполне возможно, для гармонии существование между элементами означает преобладание на внутреннем плане и на внешнем. Короче говоря, по действие различных элементов заключается в том, что человек реагирует на различные цвета, представленные различными элементами.

С точки зрения мистика, желтый цвет — элемент земли, зеленый или белый цвет — элемент воды, красный — элемент огня, и синий — элемент воздуха. Если спросить, какой цвет соответствует эфиру, мистик ответит серый, потому что серый представляет ничто. Так как все цвета, так сказать, различные оттенки света, то это показывает, что свет сам проявляется в виде разных цветов.

Другой важный вопрос заключается в линии. Многие любители или художники чувствуют большое влияние линии: эффект, который линия может иметь. Вертикальная линия, горизонтальная линия, кривая, круг, все имеют различия в форме. И чем глубже изучаешь, в какой степени линия имеет разницу, тем более понимаешь, что секрет всей красоты заключен в линии. Но трудно сказать, в какой форме она выражена или то, что линия имеет правильную форму. Человек должен признать то, что чему никто не может научиться на исследованиях, интуиция может научить.

Единственным объяснением тайны линии, которое можно дать с мистической точки зрения, является эффект, поднимающий внутренне и внешние плоскости человеческого существа в такое состояние, что, в то время как он смотрит на линию, он, можно сказать, под влиянием этой линии. Это может быть объяснено через тайну концентрации: каждый объект, даже если это взаимодействие длится только мгновение, оказывает влияние на все человеческое существо.

Существует гармония линий, она еще труднее и сложнее для понимания, глубже, чем гармония цвета. Если комната прекрасно обставлена дорогостоящей мебелью, но эти вещи не находятся в гармонии согласно науке линий, мы чувствуем своего рода путаницу. Тоже с одеждой: платье может быть дорогостоящим или красивым, но если ему не хватает линии, то ему не хватает настоящей красоты. Таким образом, в искусстве линия является основой. Это секрет искусства и его обаяние, и только художник, задумавший красоту в линии, может выразить это в своем искусстве.

Один из аспектов искусства выражается тогда, когда художник пытается скопировать то, что

он видит. Художник созерцает мир, и он понимает, что это не маленькая вещь, которую можно скопировать точно. Успех этого художника предопределен, потому что он обладает тягой к чему-то новому, что он действительно хочет изобразить то, что он уже видел. Разве это не замечательно. Великая вещь — умение копировать природу так, чтобы производить в душе человека те впечатления, которые производит природа.

Еще одним аспектом техники является преобразование природы. Преимущество этого искусства обеспечивается за счет привлечения, чем впечатления. Нет сомнений в том, в этом виде искусства художник может воплотить цель своей души, но в то же время он может получить результат, далекий от природы; и чем дальше он заходит, тем больше разрушает красоту искусства. Природа и искусство должны идти рука об руку.

Искусство имеет еще один аспект — символика. Символизм идет не из человеческого интеллекта, так как он рожден от интуиции. Тонкая душа лучше оснащена в той или иной мере для понимания символической идеи. Душа всегда мечтает и видит символические сны, и, когда душа становится тоньше, она может интерпретировать сон, понимая значение символизма. Художник, воплощающий в своем искусстве символическую идею, видел её в природе и интерпретировал в своем искусстве. Это настоящее вдохновение. Чем тоньше душа художник, тем мельче символы, которые он создает.

В каждом произведении искусства можно наблюдать три фактора: поверхность, длину и ширину, а также глубину. Тем не менее, это не стоит воспринимать в буквальном смысле. Поверхность является самой картиной, длина и ширина — история, которую он рассказывает, а глубина — смысл, который он показывает. Таким образом, лучшим способом изучения и оценки работы художника является рассмотрение этих трех элементов в совокупности.

Список литературы:

1. Бычков В.В. Эстетика / М.: Гардарики, 2004. — 556 с.
2. Волков М.П. Генезис науки. Проблема социокультурных истоков / Ульяновск: УлГТУ, 2000. — 94 с.
3. Западноевропейская эстетика XX века: Сборник переводов. 2. Ч. / — М.: Знание, 1991.
4. Спиркин А.Г. Основы философии / — М.: Изд-во полит. лит-ры, 1988. — 390 с.